

Vieira, M. H. (2001). Notas ao programa de concerto de Ewa Podlès e da Orquestra de Câmara de Wrocław, com a direcção de Michael Nesterowicz, de 5 de Julho. In Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (2001). Programa do XIII Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, 5 de Julho a 4 de Agosto de 2001. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e Casino da Póvoa.

6 de Julho - SEXTA-FEIRA - 21h30

Igreja Matriz | Póvoa de Varzim

Ewa PODLÉS | soprano

ORQUESTRA DE CÂMARA DE WROCLAW "LEOPOLDINUM"

Michał NESTEROWICZ | direcção

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonia em Sol Maior

1. Allegro molto

2. Andante

3. Allegro (non troppo)

Sinfonia "al Santo Sepolcro" em Si Menor

1. Allegro molto

2. Allegro ma poco

Orlando Furioso: Nel profondo cecco mondo

Bajazet: Sposa son disprezzata

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite de Don Quixote

• Intervalo (15 minutos)

Ottorino Respighi (1879-1936)

"Il Tramonto"

Mieczysław Karłowicz (1876-1909)

Serenata para cordas op. 2

3. Marcha

4. Romance

5. Valsa

6. Finale

Concerto em co-produção com o Festival do Estoril

Notas ao programa

Vivaldi e **Telemann** representam, cada um à sua maneira, duas formas de olhar a evolução musical do Barroco tardio. Contemporâneos de J. S. Bach, ficaram muito tempo registados na memória colectiva da história musical como compositores importantes, mas de alguma forma secundários face à posição central do grande *compositor-soleil*. Independentemente da justeza e naturalidade históricas deste fenómeno de categorização dos compositores, torna-se necessário abordar as suas obras a uma luz mais objectiva, no sentido de melhor avaliar o seu contributo para a evolução da linguagem musical. O reavivar do interesse pelas suas obras teve origem no próprio movimento de recuperação da interpretação histórica das obras de J. S. Bach, do qual se conhecia o interesse e trabalho de transcrição de diversos concertos do compositor italiano, e de diversas obras de Telemann.

A caracterização e identificação estilística da maioria dos compositores do período Barroco ficou durante muito tempo, na verdade, sujeita a um processo comparativo de confluência centrípeta em relação àquele que absorveu no seu nome, num fenómeno de quase antonomásia, a significação mais representativa do barroco musical. O paradoxo, contudo, subsiste, sob a lente curiosa de uma leitura evolutiva da história, a qual encontra naquele ponto que determinou chamar-se o nascimento do período barroco, o nome de um Monteverdi de incomparável rasgo progressista, e que depara, no final desse período, com o nome de J. S. Bach, cuja morte, em 1750, passou a assinalar o seu fim. É curioso que um compositor que não escreveu uma única ópera, e que se dedicou a desenvolver e explorar (até limites nunca depois ultrapassados) as técnicas polifónicas da antiga raiz franco-flamenga, se tenha tornado no representante máximo desse período, ao ponto da sua morte fazer marcar na história o fim inevitável da época que teve o seu baptismo no *Orfeo* de Monteverdi. Fica assim claro que, numa leitura multifacetada da história, nem sempre as grandes mudanças têm força para dar o tom às novas épocas, constituindo, a maior parte das vezes, a mera adição de uma nova linha ao pensamento plural.

Vivaldi, o próprio Alessandro Scarlatti, (mais velho, mas também contemporâneo) e **Telemann** foram compositores que, à luz desta leitura evolutiva das formas e do estilo musical, responderam mais ao apelo da inovação do que J. S. Bach. Contudo, a leitura centrípeta da história levou a que as suas inovações ficassem mais na sombra, do que as protagonizadas pela descendência de J. S. Bach. Respeitos impostos, talvez, por questões de ordem cronológica e onomástica...

Quer **Vivaldi**, quer **Telemann** contribuíram para esbater as barreiras que separavam a música sacra da música secular: Vivaldi, alegando os seus problemas de saúde, conseguiu afastar-se de algumas das suas obrigações de sacerdote, e interessou-se pela composição operática; Telemann, que foi *Kantor* da Thomaskirche em Leipzig terá entrado em conflito com Kuhnau, por duas razões –

porque compunha cantatas sacras para os serviços de domingo a uma velocidade e com um sucesso invejáveis, e porque o seu desempenho paralelo como director da Ópera de Leipzig e como compositor de ópera era tal, que os estudantes que regularmente participavam nos serviços começaram a ser atraídos para a ópera, e para o Collegium Musicum por ele fundado. Até ao séc. XVIII a produção musical estava ligada às funções que se desempenhavam; no séc. XVIII, o exercício de funções eclesiásticas deixa assim de ser um impedimento para o estudo da ópera – como podemos verificar, também em Portugal, com o envio para Itália, por parte de D. João V, de vários seminaristas da Sé Patriarcal, a fim de estudarem o "novo" género (que, em Itália, era já centenário).

As **óperas de Vivaldi** não podem ser vistas da mesma maneira que as óperas do séc. XIX: tem que ter-se em conta o conceito de *ópera aberta*, comum na época. Isto significava que havia uma espécie de "livre circulação" de *arias*, podendo uma mesma *aria* ser apresentada em óperas de compositores diferentes, desde que o assunto se adequasse aos novos personagens. Por outro lado, o mesmo compositor, podia usar uma *aria* em várias óperas suas. Por vezes, não se pode, portanto, dizer que uma certa *aria* pertence a uma dada ópera. O próprio texto era alterado várias vezes, em diferentes apresentações: é o caso de *Orlando* (de 1727, não o *Furioso*, de 1714), para o qual não existem um texto poético nem musical únicos.

Bajazet (mais conhecida como *Tamerlano*, talvez por influência da existência da ópera de Haendel com o mesmo nome e temática), é um exemplo onde o conceito de "ópera aberta" foi levado ainda mais longe: nas apresentações desta ópera, era comum introduzirem-se obras de outros compositores, num processo legítimo para a época, e denominado de *pasticcio*. *Bajazet*, que foi apresentada pela primeira vez em Verona em 1735, continha música de Vivaldi, Hasse, Giacomelli, Porpora e Broschi (irmão de Farinelli). Ironicamente, a *aria* de ópera de Vivaldi mais frequentemente apresentada em concerto nos últimos trinta anos é precisamente "Sposa...son disprezzata" de *Bajazet*, cuja música é original de Giacomelli, da *aria* "Sposa...non mi conosci" da ópera *Merope*, apresentada uns anos antes em Veneza. Para além das ambiguidades de autor, poderão hoje surgir também dúvidas no enredo e na interpretação: Giacomelli escrevera a referida *aria* para o famoso castrato Farinelli, representando um noivo rejeitado pela sua amada; Vivaldi atribuiu-a a Margherita Giacomazzi, no papel de uma mulher prometida que foi repudiada.

As **sinfonias de Vivaldi** inserem-se numa linha de composição onde a ambiguidade formal, por comparação com outras obras suas, é notória. Consultando o Ryom Verzeichnis (catálogo mais recente e geralmente considerado para a identificação das obras de Vivaldi – RV), verifica-se que os termos *sinfonia*, *concerto* e *concerto ripieno* se aplicam a obras cuja identidade estrutural tem muitos pontos de contacto. Na verdade, se Vivaldi não inventou a "forma" *ritornello* (baseada

na alternância entre secções *Tutti* – onde se expunha o tema principal, de cada vez numa nova tonalidade – e secções *Solo* ou *Soli* – com episódios modulatórios de carácter temático livre), ele foi, pelo menos, o compositor que mais uso lhe deu, de forma sistemática, em muitas das suas obras. É do *ritornello* enquanto técnica, (e não forma, como se costuma designar), que deriva a semelhança entre as *sinfonias* (anteriormente “*avanti l’opera*” e agora independentes), os *concertos* e os *concertos ripieno* (outro termo para designar *tutti*) de Vivaldi. É pelo facto dessa técnica permear as suas obras, e por elas terem geralmente uma estrutura geral em três andamentos ao estilo italiano *rapido-lento-rapido*, que Vivaldi pode ser visto como um importante precursor de G. B. Sammartini e dos filhos de Bach na evolução da *sinfonia* e do *concerto* clássicos.

A **Suite em Sol Maior, Don Quixote, de Telemann** é um exemplo paradigmático da nova cultura de pendor internacional, tão apreciada pelos compositores alemães do *Aufklärung*. De facto, nenhum homem de cultura podia ficar alheio ao Iluminismo francês e às tradições musicais da corte francesa. E a predilecção de Telemann pelas texturas mais simples e menos contrapontísticas é extremamente inovadora, abrindo caminho para o *Empfindsamer Stil* desenvolvido pelos filhos de J. S. Bach. Se a *suite* era já, só por si, embora de forma já assimilada e um pouco inconsciente, uma manifestação da fusão de culturas (como o revelam as origens alemã da *allemande*, sul-americana via França, da *sarabande*, e irlandesa e inglesa, da *giga*), é a abertura em estilo francês (I), com os andamentos *lento* – *rápido*, e com os seus ritmos pontuados, à maneira das aberturas das óperas de Lully, que marca a erudição dos compositores alemães. Na *suite Don Quixote*, Telemann evoca diversos momentos da história narrada por Cervantes, sobre D. Quixote e Sancho Pança: II – O acordar de D. Quixote; III – O ataque aos moinhos de vento; IV – Os suspiros amorosos pela princesa Dulcineia; V – Sancho Pança ferido; VI – O galope de Rocinante; VII – O galope do burro de Sancho Pança; VIII – O repouso de D. Quixote. Reside neste carácter pictórico um dos aspectos mais inovadores da *suite*, a qual é também caracterizada pelo grande valor dado à melodia.

II Tramonto (O Poente), de Ottorino Respighi, representa outro momento de transição na história. Baseada num poema do mesmo nome, do poeta romântico Percy B. Shelley, numa adaptação de Roberto Ascoli, esta obra de 1914 para voz e quarteto ou orquestra de cordas assume a linguagem típica de um romantismo tardio de influência impressionista, e de clara consciência do novo século nascente. É inevitável sentir a forte presença de impressões visuais, tão ao gosto dos poetas românticos ingleses como Wordsworth (para quem “a poesia é a imagem do homem e da natureza”) e Shelley (que dizia que “um poema é a imagem da vida expressa na sua verdade eterna”). A música, portanto, assume para Respighi, essa simbiose poética com a natureza, no colorido de um poente que é uma morte antecipada (*Il giovine e la dama giacquer tra il sonno/e il dolce amor congiunti ne la notte:/al mattin gelido e morto ella trovò l’amante*).

Karłowicz, compositor polaco contemporâneo de Respighi, é o compositor mais representativo do movimento denominado "Jovem Polónia", apesar de a ele não ter pertencido. Do mesmo grupo, faziam parte Rozycki, Fitelberg, Szeluto e, mais conhecido em Portugal, Szymanowski. A Serenata op. 2 para orquestra de cordas foi escrita no âmbito dos seus estudos iniciais de composição (Varsóvia, 1897), e denota ainda uma inspiração chopiniana. A melancolia é, aliás, uma das características marcantes de Karłowicz, que se inspirava nas filosofias panteístas, bem como no niilismo de Nietzsche. Poderá identificar-se também, à maneira de Respighi, um certo pendor para a representação imagética de evocação quase cinematográfica. Karłowicz veio a falecer precocemente, com 32 anos, sob uma avalanche de neve, numa das suas expedições às montanhas Tatra.

M. Helena Vieira